

民族歌剧的强大生命力

1952年，中央戏剧学院第一届歌剧系师生为了配合教学实践，在北京成功创作演出了民族歌剧《小二黑结婚》，从此，歌剧《小二黑结婚》成为中华民族文艺百花园里深受人民群众喜爱的一朵奇葩；去年，山西晋城职业技术学院为了配合教学实践，复排了民族歌剧《小二黑结婚》，并于今年阳春三月在北京国家大剧院成功演出了此剧，她宛如太行山的一枝报春花，使歌剧《小二黑结婚》60年后再续芬芳。

民族歌剧《小二黑结婚》是中央戏剧学院歌剧系根据赵树理小说集体改编，田川、杨兰春执笔，马可、乔谷、贺飞、张佩衡作曲，乔佩娟、陈颤、吕斌、王保村等主演的。她那扎实的生活、动人的故事、美妙的音乐、质朴的表演征服了亿万观众，一经上演便传遍全国，盛演不衰，成为以《白毛女》为代表的一大批优秀民族歌剧中的佼佼者。著名唱段《清粼粼的水来蓝莹莹的天》更是家喻户晓、深入人心，成为中国民族声乐的保留曲目传唱至今。

今她的魅力何在呢？究其根本，是因为她具有非常强烈的时代特征、鲜明的民族特色、优良的革命传统和广泛的群众基础。

去年5月，在纪念马可诞辰90周年活动中，中国音乐学院在国家大剧院戏场演出了由陈蔚执导的民族歌剧《小二黑结婚》，取得了极大的成功。无独有偶，在赵树理的故乡，山西晋城职业技术学院将歌剧《小二黑结婚》作为教学项目进行了排练演出，去年11月在福州参加了首届中国歌剧节，一举夺得七个奖项，近日在国家大剧院也取得了成功演出的喜人成绩。简洁、清新、明快、流畅，令人振奋，使人欣喜。尽管在音乐文本的调整、戏剧高潮的处理、乐队编配的方式、演唱水准的提升等方面还有可商榷的地方。但是，山西晋城职业技术学院的师生们那种传承经典、树立晋城文化形象的战略思考，值得肯定；他们那种大胆创新、勇于实践、敢于挑战自我的精神，令人感动；他们的质朴和真诚散发着阵阵泥土的芬芳。中国音乐学院和山西晋城职业技术学院成功的演出再一次展示了歌剧《小二黑结婚》原创剧本和原创音乐的艺术魅力，再一次证明了民族歌剧的强大生命力。

我们正处在经济全球化、文化多元化的时代，世界各种思想文化相互激荡，歌剧艺术也呈现出多元发展的良好态势。但是，多元发展中的重要一元即民族歌剧的创作演出还没有引起大家的足够重视，还不够活跃。以至于在总政歌剧团继民族歌剧《党的女儿》之后又推出民族歌剧《野火春风斗古城》时，歌剧理论家居其宏发表感言说：“像以前《白毛女》《江姐》《洪湖赤卫队》这样的民族歌剧，如今在新世纪几乎是一脉单传，而总

政歌剧团把它继承和发展了。”这“一脉单传”既是褒奖，也有点悲凉。近日，某报还登出了“中国歌剧一路向西”的醒目标题。造成这种局面的原因是多种多样的，但是缺乏文化的定力，缺乏文化的自信是其中的一个重要原因。我看到《人民日报》有一篇文艺点评说：“发展中国家迫切希望公平参与全球文化交流进程，在世界舞台上发出自己的声音，但急切心愿的背后，也特别易于出现不顾客观实际渴望强国认可，以至以他人标准为准则的文化焦虑征候。”例如，近些年来不管何等人士，也不管何种唱法，大家不惜重金拼命要挤进维也纳金色大厅举行个人音乐会，以此作为“走向世界”的标志，以此作为衡量“艺术水平”的标准；再比如，有些作曲家公开表示，我就是要写一部像西洋正歌剧一模一样的中国歌剧，把“像”作为自己的艺术追求。岂不知，你模仿得再像也是别人的东西，而且是别人过去的东西，创新是艺术的生命，没有创新就没有发展和提高；岂不知，文化离不开它的土壤，文化更离不开它的受众，作为舞台艺术实践活动中的三个主要环节即创作、表演和欣赏是应该综合起来统一考虑的，要为“最广大人民的根本利益”服务，就得在本土化的过程中让外来的艺术形式服中国的“水土”，接中国的“地气”。这些在老一辈歌剧工作者中已经解决了的理论和实践问题，难道我们还要付出沉重的代价再走一遍吗？“这种依托洋人认可来接点门面的动机，恰恰是弱者自卑心理的反映，是缺乏文化自信的表现。”作为有着五千年悠久历史和文化传统的文明古国，在实现文化大发展大繁荣的进程中，我们应该保持文化的定力，建立文化的自信，加强民族歌剧的创作，传承民族歌剧的经典。

老友江风起意将他30年来的民俗研究论文编一本《三榆堂论集》，命我作序，欲受不敢，欲辞不得，诚惶诚恐。不得辞者，与江风兄始为知青战友，复为大学同窗，后为学界同道，近40年血肉相融的友谊，一命须即诺，惶及他顾！不敢受者，毕竟学术有专攻，各人受业求道路径有异，虽然彼此领域有交叉部分，江风之建树重大处，我研解求悟尚不及，于其评论又何敢轻言置喙！彷徨无计中，时光荏苒，耽搁已久矣！转念想：序者，叙也，仅述其著论之所由来可也，于此我略能窥见其根脉一二，以与江风熟稔故也，正不必都能品第褒贬，留待读者自辨吧。怕遭谴，即提笔，千言立就。

江风属于那种能够在逆境中自我立志、砥砺不息、坚忍不拔、奋发向上的人，因而在“文革”家庭遭难、自己失去求学机会，在黄河岸边春风露宿办农场8年的情况下，逐步磨练成长为优秀的知青领袖，积累了领导农业的实践经验，也提升了文化修养。也因为恢复高考的机遇来临时之，得以脱颖而出，凭一己之力一跃进入高等学府。而后他像把根扎入了沃土，蓬勃茁发，在高教领域一干就是30年，历练从辅导员、室主任、系领导、副校长都曾经，学术由点滴积累、逐步扩展、日渐发舒直至卓然成家，逐步接近了桃李满天下和著作等身的境界，蓦然回首，鬓发似雪，平淡一生即辉煌矣！曾子曰：“士不可以不弘毅，任重而道远。”我从江风的成长与成熟路途，真切体味到了这句话的深刻内涵。

江风不是一个一天分充盈的人，他的治学多靠以韧求胜、以柔克刚、以苦作舟。还是在农场同船共渡时，我就发现他三个长处：长于思考、勤于动笔、善于积累。每天体力劳动多苦多累，他都坚持阅读不断、书写不停、研琢不已。那时他还还有一个特殊爱好：夜观天象。夏夜晴空，冬晚罡风，是他与天地交谈的背景，于此竟开创了他天文文化研究的最初奠基。日后是六朝古都开封的文脉浸染了他，是文化胜境南阳的气韵陶冶了他，是博大精深中原文化的底蕴哺育了他，更是三灵咬住持之以恒日积月累永不停息的弘毅精神成就了他。他于是从古都文化从汉画像石从古老的传说从瑰丽的神话从醇厚的民俗从质朴的民风，抽绎出中华先民的原始信仰天文观念道德境界民族精神一直天人合一的绝大世界理念。孔子曰：“朝闻道，夕死可矣。”正是这种坚持不懈的求道精神支撑着江风的毅力，使他逐渐把握住了对中华文化独特的感悟。

此书以“三榆堂”命名，见出江风对于榆树情有独钟。榆树，形象普通，干直叶小，耐旱耐寒耐瘠薄，不择土壤，适应性强，在气候干冷的北方为常见树种。那里的人们于食物匮乏的童年印象里，总会留下棒子面蒸榆钱的清软淡香，那是每年春天青黄不接时候大自然最好的犒赏和馈赠啊。江风也其貌不扬、体态瘦小，但却韧性十足、毅力非凡，恰好像黄河岸边经风经雨成长起来的一棵榆树，志存高远，挺拔向上，年复一年，把它普通而又美丽的榆钱献送人间。面壁三十年，不图闻达，披荆斩棘，终成正果。

想到此，我于榆树，又平添了几分崇敬之情。

□王祖皆

■关注

用真情为人民歌唱

□本报记者 高小立

入到国家发展的恢弘旋律中。

二是在继承的基础上博众家所长进行的不断创新。李谷一的演唱不仅保持了民族特色的韵味，同时借鉴了西洋唱法的技巧，形成了中西合璧、独树一帜的现代民歌演唱风格。李谷一的歌声轻巧甜美，行腔婉转流畅，咬字清晰讲究，感情纯真炙热，在她的歌声里，有民歌的韵、戏曲的腔，还有西方的洋、流行歌曲的情。李谷一的演唱开创了一代歌风，深深地影响了后来的歌唱家与歌手。王黎光认为当下对民族声乐发展价值的总结和梳理非常欠缺，比如对李谷一50年的艺术实践经验，完全可以通过理论上的梳理和总结形成李谷一的演唱学派，使其纳入中国的声乐教育。

三是对真情实意、真情实感演唱的回归。现在歌多了，歌唱家和歌手多了，但常听到“不好听”、“不上口”甚至“听不清”的抱怨，这既是对词曲作者也是对演唱者的不满，人们都喜欢李谷一的歌，就是因为她始终用真心和真情演唱，李谷一从不被演唱方法所束缚，她的演唱方法一定在为歌曲内容服务，只有打动了受众的歌曲才容易传唱，反过来，词曲作者更愿意为这样的演唱者创作。

上海京剧院近日推出跨文化戏剧专场，集中展示了京剧演绎西方文学名著的成果。共有三台戏：《小吏之死》、《王子复仇记》、《情殇钟楼》。这三个剧目的展演大受中外观众欢迎。它有力地证明了：中国京剧有着完备的艺术形式和最丰富的表现手段，完全能演绎世界人民熟悉的故事，和各国进行艺术交流。

我最欣赏的是新编京剧小戏《小吏之死》。这出戏由龚孝雄主笔，创造性地把俄国作家契诃夫的小说《公务员之死》搬到了京剧舞台上。一位白鼻梁的丑角小吏，演绎了一个黑色幽默的故事：落第秀才余丹心替巡抚大人主笔修撰家族宗谱，受到赏识，被提拔为九品典史。某日，巡抚大人回乡赈灾，邀余丹心赴宴。不料他在席间打了一个喷嚏，唾沫喷到大人的脸上，他扫兴而归，越想越怕。为求得巡抚大人原谅，余丹心多次登门道歉、沉痛悔过，却弄巧成拙，结果自己吓死了自己。

一个喷嚏引出一台戏。这台京剧独角戏虽然只有30分钟，但是忠实地深刻地传达了契诃夫这篇经典名著的精神。国家一级演员严庆谷在台上“自说自唱”，边唱边舞，忽而韵白，忽而苏白，全面地运用了歌、舞、说、表等各种艺术手段，充分发挥了空间艺术和时间艺术的长处，把这个小吏迂腐而胆怯的个性，遇事谨小慎微、瞻前顾后、患得患失的心理，自以为得计却事与愿违的窘境，活灵活现地呈现在舞台上，刻画得栩栩如生，入木三分。

严庆谷饰演余丹心，演唱的手段极其丰富，主要运用京剧丑角的表演程式，但是化入了许多其他行当的程式，甚至用上了苏州评弹。唱到“昨夜晚开酒宴”时，他用言派老生的口吻表演雅量高致的巡抚；用叶派小生的韵白模仿怒目圆睁的县太爷；回到家中，遭到老婆数落，他又以苏白加评弹演唱的手段，反串泼辣、浅薄的婆娘。严庆谷将这一段叙述，演唱得惟妙惟肖，引起全场观众捧腹。严庆谷工文武丑，这出小戏在丑行的表演程式中又有突破，如各种步伐的变换、数板、贯口等嘴皮子功夫，都各尽其妙。最后因为一个误会，即巡抚以贪污赈灾的罪名处死县太爷，小吏误以为自己的悔过没有得到巡抚的谅解，心脏病发作而死，演员用了“抢背”、“摔僵尸”等高难度的形体功夫来表现，加强了讽刺喜剧悲凉的气氛。契诃夫小说被移植木、不露痕迹地移到了中国古代官场，成了一出典型的中国“官场现形记”。我想，对契诃夫笔下的这个可笑又可怜的小官吏心理活动的揭示，话剧表演恐怕也很难达到如此精妙的境界。这一次中西方戏剧文化找到了一个完美的结合点。

《小吏之死》里的布景也会说话。舞台的后方悬挂着一顶硕大的乌纱帽，带有一长一短两个圆翅（表示官位较低）。这顶乌纱帽是一种象征，它是小吏的一个代号。余丹心内心深处的喜怒哀乐，通过这顶乌纱帽无声的抖动、变化显示出

■评点

《小吏之死》——

用京剧完美演绎西方文学名著

□戴 平

来。他去巡抚家悔过谢罪遭拒，一个帽翅落地，最后倒地身亡，纱帽也随之掉在地上，巧妙地外化出主人公的命运。

上海京剧院院长孙重亮说过：“今天的京剧，承载的不仅是历史，更是伫立于传统与现代之间、突破东方与西方鸿沟的重任……纵使这是一条布满荆棘的道路，我们也将一往无前，走出去。”我看三出戏的展演，深感上海京剧院这条探索的路走对了，成功了。它也是京剧传承、改革、发展的一条途径。西方文学名著的戏曲化，创造了一种杂交的跨文化戏剧，不仅可以进校园，而且完全可以输出到世界各地去演，是很有意义的。

那片阳光——平安俊作品音乐会将在保利剧院举行

由中国音协主办，辽宁省文联、鞍山市人民政府协办，辽宁大德实业集团有限公司承办的“那片阳光——平安俊作品音乐会”将于5月5日在北京保利剧院举行。音乐会将邀请国家交响乐团乐队、合唱团，歌唱家戴玉强、吕继宏、张建一、黄越峰，及小提琴演奏家曲畅，共同演绎由平安俊创作的歌曲《我爱熔炉我爱钢》《五月千山梨花开》《童心是小鸟》《走向辉煌》《大爱无疆》《大德行天下》、交响组曲《新年组曲》、小提琴协奏曲《那片阳光》等音乐作品。指挥家陈燮阳为音乐会执棒，朱军担任主持。徐沛东为音乐会亲笔题字。

平安俊毕业于沈阳音乐学院作曲系，现担任鞍山市文联副主席，鞍山市音协主席，辽宁大德实业集团董事长。平安俊身兼作曲家和企业家，忙碌之余始终坚持音乐创作并热衷社会音乐文化活动，在40年的音乐创作生涯中，共创作了数百首（部）不同风格的歌曲、交响组诗、小提琴协奏曲、歌剧、组歌、轻音乐、舞蹈音乐、民族器乐等音乐作品。

随着我国经济社会的持续发展，广大职工对丰富多彩、健康向上的精神文化生活的需求和愿望与日俱增。满足这种需求和愿望，是广大文艺工作者和工会工作者的共同责任，也为举办全国职工艺术节活动提供了广泛的群众基础。为了充分展示广大职工和文艺工作者在建设中国特色社会主义道路上团结奋进的时代风采，弘扬劳模精神，倡导崇尚、学习和争当道德模范的良好风尚，由全国总工会、中国文联、中央文明办、中央电视台联合主办的第三屆中国职工艺术节即将拉开帷幕。

此届中国职工艺术节是在2002年和2007年成功举办首届和第二届的基础上举行的。十年来，中国职工艺术节已经成为广大产业（行业）职工欢乐喜庆的文化节日，成为推动全

第三届中国职工艺术节——让广大基层职工共享艺术成果

国产业（行业）系统文化艺术事业发展繁荣的有力抓手，成为精神文明建设和企业文化建设的重要载体。艺术节既保持了前两届的特色、形式，更融入了新的时代特征和艺术内涵。可以说，活动规模大、参与职工广泛、贴近基层生活实际、突出艺术品位成此届艺术节的四大特色。

第三届中国职工艺术节将于4月25日在工人体育馆开幕，7月下旬在呼和浩特举办音乐展演，8月下旬在北京举办书法美术展览，9

月上旬在陕西长庆油田举办曲艺小品展演，9月中旬在宁波举办戏曲演唱活动，9月下旬在河南中原油田举办舞蹈展演，10月上旬在深圳举办农民工综合文艺展演，10月下旬在杭州举办摄影展览，11月上旬在河北开滦煤矿举办声乐展演，年底举办闭幕式。为体现“三贴近”原则，让更多的基层职工参与这一全国性的职工文艺盛会，共享艺术发展成果，此届艺术节的众多单项活动均安排在各地基层企业举办。（徐健）